

HART 3136: Arte Latinoamericano del siglo XX

3 horas semanales, 3 créditos

Dra. Mercedes Trelles Hernández
mercedes.trelles@upr.edu

Horas de oficina:

Lunes y miércoles 11:30-2:30 p.m.
Janer 128 y por cita previa y mutuo acuerdo

Descripción del curso

Estudio del arte latinoamericano desde el siglo XX hasta el presente, en el que se examinan tanto desde un acercamiento geográfico, como cronológico, las principales manifestaciones de las artes visuales en el continente. Este curso se ofrecerá en modalidad presencial. De surgir alguna interrupción de las clases durante el semestre, se continuarán ofreciendo las mismas utilizando la modalidad a distancia o en línea para cumplir con el prontuario.

Objetivos del curso

El (la) estudiante al finalizar el curso estará capacitado (a) para:

1. Demostrar su percepción visual
2. Identificar la terminología propia de la historia del arte
3. Distinguir los diferentes elementos culturales y visuales que componen el arte moderno latinoamericano, incluyendo el primitivismo, el indigenismo y el nacionalismo cultural
4. Observar, describir y analizar diversas manifestaciones artísticas
5. Identificar los principales artistas y movimientos de vanguardia en América Latina
6. Reconocer las condiciones sociales, políticas y económicas que ayudan a modelar el arte latinoamericano durante este período
7. Valorar, desde una perspectiva crítica, la historia del arte en el continente americano

Frida Kahlo The Museum of Modern Art, New York

Bosquejo de contenido/distribución del tiempo

	Tiempo
I. Introducción	4.5 horas
El concepto de América Latina, la búsqueda de la identidad y el concepto de la vanguardia.	
II. Entre el criollismo y la vanguardia	6 horas
Pedro Figari, Joaquín Torres García y Xul Solar; lo antiestético y anti-tradicional, la búsqueda de un lenguaje universal y una modernidad excéntrica.	
III. La Semana de Arte Moderno de Brazil	3 horas
Tarsila do Amaral y la antropofagia o el eclecticismo como estrategia de modernidad.	
IV. Muralismo Mexicano y el arte de la Revolución	7.5 horas
Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco. Revolución y arte, arte nacional y patrocinio del Estado	
V. La raíz constructiva	4.5 horas
Arte geométrico del cono Sur y Brasil (el lenguaje internacional de la modernización).	
VI. La arquitectura de la utopía	7.5 horas
Brasilia, Ciudad Universitaria de Caracas, Universidad Nacional Autónoma de México	
VII. La post-guerra: abstracción lírica y la nueva vanguardia	3 horas
Art Autre, Art Informel y la realidad socioeconómica del Continente.	
VIII. Arte Pop	3 horas
Marisol, el cartelismo cubano, Marta Minujín, Beatriz González, Nelson Leirner	
IX. El desafío del arte mínimo y conceptual	3 horas
La politización del continente y el arte minimal y conceptual como respuesta: León Ferrari, Cildo Meireles, Carlos Irizarry	
X. La globalización y el mercado del arte latinoamericano	3 horas
Guillermo Kuitca, Pepón Osorio, Vik Muniz, Gabriel Orozco, Allora y Calzadilla	
Total: 45horas	

Según estipulado en la Certificación Núm. 112 (2014-2015) de la Junta de Gobierno, hasta un 25% del contenido total del curso presencial puede impartirse en modalidades no presenciales. Esto incluye contenidos en línea en sus diferentes modalidades. El/La estudiante debe estar consciente que es posible que ese porcentaje equivalente de las clases del curso pueda impartirse en tal modalidad con componente no presencial. En tal caso, las estrategias de enseñanza se ajustarán adecuadamente a las necesidades del curso, sin menoscabo del correcto aprendizaje por parte del grupo de estudiantes.

Estrategias instruccionales

1. Conferencias presenciales
2. Conferencias asincrónicas mediante Moodle.
3. Presentaciones power points, lecturas y enlaces de video mediante Moodle.
4. Pruebas cortas de lecturas asignadas y ejercicios interactivos.

Recursos mínimos disponibles o requeridos

Cuenta en la plataforma institucional de gestión de aprendizaje (Ej. Moodle)

Cuenta de correo electrónico institucional

Computadora con acceso a internet de alta velocidad o dispositivo móvil con servicio de datos

Bocinas integradas o externas

Cámara web o móvil con cámara y micrófono

Libros, revistas, material audiovisual del Seminario de Bellas Artes, la Sala de Arte, Biblioteca General y la red cibernética (Internet).

Estrategias de evaluación *

Exámenes	40%
Asignaciones, pruebas cortas	20%
Trabajo de investigación	30%
Asistencia a reuniones	10%
Total	100%

Estrategias educativas:

- Se hará una evaluación diferenciada a estudiantes con necesidades especiales.

PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE UNA EMERGENCIA: En caso de surgir una emergencia o interrupción de clases, su profesor/a se comunicará vía correo electrónico institucional para coordinar la continuidad del ofrecimiento del curso.

<https://academicos.uprrp.edu/wp-content/uploads/2020/12/Guia-creacion-orevision-del-prontuario-Dic-2020-Cert33-rev-4-dic-2020-enlace.pdf>

Los estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con la profesora al inicio del semestre para planificar el acomodo razonable y equipo asistivo necesario conforme con las recomendaciones de la Oficina de Asuntos para las Personas con Impedimento (OAPI) del Decanato de Estudiantes. También aquellos estudiantes con necesidades especiales que requieren de algún tipo de asistencia o acomodo, deben comunicarse con el profesor.

Integridad Académica: La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y científica. El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Núm. 13, 2009-2010, de la Junta de Síndicos) establece que “la deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida conducta”. Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente.

Normativa sobre discrimen por sexo y género: La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de sexo y género en todas sus modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política Institucional contra el Hostigamiento Sexual en la Universidad de Puerto Rico, Cert. Núm. 130, 2014-2015 de la Junta de Gobierno, si un estudiante está siendo o fue afectado por conductas relacionadas al hostigamiento sexual, puede acudir a la Oficina de la Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora de Cumplimiento con Título IX para orientación y/o presentar una queja.

Bibliografía

Abstraction, *The Amerindian Paradigm*. Brussels: Societé des Expositions du Palais des Beaus-Arts de Bruxelles, 2001.

Ades, Dawn. *Art in Latin America*. New Haven: Yale University Press, 1989.

Affron, Mathew. *Paint the Revolution: Mexican Modernism 1910-1950*. New Haven: Yale University Press, 2016.

Alberro, Alexander, et al. *Joaquín Torres García, The Arcadian Modern*. New York: Museum of Modern Art, 2015.

Alexander, Darsie, editora. *International Pop*. Minneapolis: Walker Art Center, 2015.

Amaral, Aracy. Tarsila do Amaral. Madrid: Fundación Juan March, 2009.

Anreus, Alejandro, editor. *Mexican Muralism: A Critical History*. Los Angeles: University of California Press, 2012.

Artundo, Patricia. *Xul Solar Entrevistas, artículos y textos inéditos*. Buenos Aires: Corregidor, 2005.

Bailey, Gauvin Alexander. *Art of Colonial Latin America*. London: Phaidon Press, 2005.

Barnitz, Jacqueline. *Twentieth Century Art of Latin America*. Austin: University of Texas Press, 2001.

Bayón, Damián y Murillo Marx. *Historia del Arte Colonial Sudamericano*. Barcelona: Ediciones Polígrafa, S.A., 1989.

Bayón, Damián, relator. *América Latina en sus artes*. México: Siglo XXI editores, 1971.

Bergdoll, Barry. *Latin America in Construction: Architecture 1955-1980*. New York: Museum of Modern Art, 2015.

Bois, Yve-Alain y Paulo Herkenhoff. *Geometric Abstraction: Latin American Art from the Patricia Phelps de Cisneros Collection*. Cambridge: Harvard Art Museum, 2001.

Braun, Barbara. *Pre-Columbian Art and the Post-Columbian World, Ancient American Sources of Modern Art*. New York: Harry N. Abrams, 1983.

Camnitzer, Luis. *Conceptualism in Latin America: Didactics of Liberation*. Texas: University of Texas Press, 2007.

Caplow, Deborah y Elizabeth Kathleen Mitchell. *El Taller de Gráfica Popular, Vida y Arte*. Georgia: Georgia Museum of Art, 2015.

Carranza, Luis. *Modern Architecture in Latin America: Art, Technology and Utopia*. Texas: University of Texas Press, 2015.

Craven, David. *Art and Revolution in Latin America, 1910-1990*. New Haven and London: Yale University Press, 2002.

Converging Cultures, Art & Identity in Spanish America. New York: The Brooklyn Museum of Art, 1996.

Coffey, Mary K. *How a Revolutionary Art Became Official Culture: Murals, Museums and the Mexican State*. North Carolina: Duke University Press, 2012.

D'Alessandro, Stephanie. *Tarsila do Amaral: Inventing Modern Art in Brazil*. Chicago: Art Institute of Chicago, 2017.

Di Trano Rodríguez, José María. *Pedro Figari y Otto Krause: ambas orillas del Plata, un mismo anhelo*. Editorial Académica Española, 2016.

Falconi, José Luis. *A Principality of Its Own: 40 Years of Visual Arts at the Americas Society*. Cambridge: David Rockefeller Center for Latin American Studies, 2007.

Fajardo Hill, Cecilia, et al. *Radical Women: Latin American Art, 1960-1985*. New York: Prestel, 2017.

Fletcher, Valerie. *Crosscurrents of Modernism, Four Latin American Pioneers: Diego Rivera, Joaquín Torres García, Wilfredo Lam and Matta*. Washington, D.C.: Smithsonian Institution Press, 1992.

Flores, Tatiana, editora. *Relational Undercurrents: Contemporary Art of the Caribbean Archipelago*. North Carolina: Duke University Press, 2017.

-. -. *Mexico's Revolutionary Avant-Garde: From Estridentismo to 30-30!* New Haven: Yale University Press, 2013.

Frank, Patrick, Ed. *Readings in Latin American Modern Art*. New Haven: Yale University Press, 2004.

Goldman, Shiffra M. *Dimensions of the Ameritas, Art and Social Change in Latin America and the United States*. Chicago and London: University of Chicago Press, 1994.

González, Julieta, et al. *Memories of Underdevelopment*. San Diego: Museum of Contemporary Art, 2018.

Gottschaler, Pia. *Making Art Concrete: Works from Argentina and Brazil in the Colección Patricia Phelps de Cisneros*. Los Angeles: Getty Conservation Institute, 2017.

Hernández Durán, Ray. *The Academy of San Carlos and Mexican Art History: Politics, History and Art in Nineteenth Century Mexico*. London: Routledge, 2016.

Katzew, Ilona. *Casta Painting, Images of Race in Eighteenth-Century Mexico*. New Haven and London: Yale University Press, 2004.

McEwen, Abigail. *Concrete Cuba: Cuban Geometric Abstraction from the 1950s*. David Zwirner Books, 2016.

Miliotes, Diane. *What May Come: The Taller de Gráfica Popular and the Mexican Political Print*. Chicago: Art Institute of Chicago, 2014.

Miller, Dana. *Carmen Herrera: Lines of Sight*. New York: Whitney Museum of American Art, 2016.

Morgan, Jessica, editor. *The World Goes Pop*. New Haven, Yale University Press, 2015.

Pierce, Donna, Rogelio Ruiz Gomar and Clara Bargellini. *Painting a New World: Mexican Art and Life 1521-1821*. Colorado: Denver Art Museum, 2004.

Potosí, Colonial Treasures and the Bolivian City of Silver. New York: Americas Society Art Gallery, 1997.

Ramussen, Waldo. *Latin American Art*. New York: Museum of Modern Art, 1992.

Ramírez, Mari Carmen, editora. *Joaquín Torres García, Constructing Abstraction with Wood*. Houston: The Menil Collection, 2010.

Rochfort, Desmond. *Mexican Muralists: Orozco, Rivera, Siqueiros*. San Francisco: Chronicle Books, 1998.

Segre, Roberto. *América Latina en su arquitectura*. México: Siglo XXI editores, 1975.

Sullivan, Edward. *Latin American Art in the Twentieth Century*. London: Phaidon Press, 1996.

Taylor, Diana. *The Archive and the Repertoire: Performing Cultural Memory in the Americas*. North Carolina: Duke University Press, 2003.

The Latin American Spirit: Art and Artists in the United States, 1920-1970. New York: Bronx Museum of the Arts, 1988.

Traba, Marta. *Art of Latin America 1900-1980*. Washington, D.C.: Inter American Development Bank, 1994.

- *Dos décadas vulnerables en las artes plásticas latinoamericanas 1950-1970*. México: Editiroal Siglo XXI, 2005.

Recursos en la red cibernética:

Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco: Pinturas

<http://www.acceder.gov.ar/es/buscador/td:Pinturas.35/cd:Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernandez Blanco.70>

Glosario de términos de historia de arte en español

http://eprints.ucm.es/21443/1/TOAJASdir_GlosarioArtes_may13_reed.pdf

Directorio de fuentes sobre América Latina

<http://www.oberlin.edu/faculty/svolk/latinam-right.htm>

Sitio de lugares patrimoniales en América

http://cvc.cervantes.es/artes/ciudades_patrimonio

Referencias electrónicas generales:

www.greatbuildings.com

www.vitruvio.ch

<http://whc.unesco.org>

www.arthistoryclub.com

www.metmuseum.org/toah

www.nationalgallery.org.uk

www.thebritishmuseum.ac.uk

<http://mv.vatican.va>

www.nga.gov

www.artic.edu

www.moma.org

www.tate.org.uk

www.louvre.fr

www.getty.edu

www.guggenheim.org

www.mfa.org

www.universe-in-universe/de/english.htm.

www.wga.hu

www.ibiblio.org/wm/paint

www.artchive.com

www.artcyclopedia.com

www.artlex.com

www.christusrex.org

www.artehistoria.com